ملخصات التربية الفنية والتشكيلية 4 متوسط

1/- المدرسة التكعيبية: Cubisme (1909)

يعتمد فنانو هذه المدرسة بجعل الأشكال على هيئة مكعبات صغيرة "أحجام هندسية" ترسم على سطح اللوحة. فهم يستخدمون الأحجام الهندسية في فنهم " المكعب، الكرة، المخروط، الأسطوانة..."

* رواداها : بابلو بيكاسو ،براك ، ليجيه.............

* في الجزائر : بشير يلس ، مصلي ، و إسياخم(جمع بين التكعيبية و شبه التجريدية).

* أطلق الفنان: ماتيس MATISSE إسم التكعيبية على التكعيبين سنة 1911م.

* و للتكعيبية أسلوبان :

أ)- تكعيبية تحليلية : و تعني بتحطيم الشيء في الطبيعة.

ب)- تكعيبية تركيبية : و تعني إعادة الشكل المجزأ المبعثر إلى أصله في الطبيعة قبل عملية التفتيت أو التكسير.

2/- المدرسة التجريدية: Abstrait (1910)

رواد هذه المدرسة و فنانوها لا يستخدمون عناصر طبيعية يمكن التعرف عليه فالإيقاع في الخط ، اللون عندهم يعبر فقط عن المشاعر الجمالية للفنان فهم يبرزون الميولات النفسية و الانفعالية طبقا للشعور و الإحساس باستعمال الألوان و الخطوط.

*رواد المدرسة التجريدية : فاسيلي كاندانسكي ، الفنان الهولندي موندريان

*في الجزائر : الفنان محمد خدة ، ومارتيناز.

3/- المدرسة الواقعية: Realisme(1850)

تعني الواقعية في الفن : تصوير العالم كما نراه ، فالفنان الواقعي يقدم الرسم و اللوحة كما هو في الواقع أي فنان وصفيا : و تسعى إلى معالجة المضامين التي يزخر بها الواقع الإجتماعي ، و لا سيما حياة الطبقة البسيطة في المجتمع ، مع إغفال الموضوعات الدينية ، و البطولات والمعارك ...الخ.

*رواد هذه المدرسة : الفنان كوربيه courbet و الفنان كامي كورو coro .

* الجزائر: محمد زميرلي – عبد الرحمان ساحولي.

4/- المدرسة المستقبلية: Futurisme 1909

هم مجموعة من الفنانين الايطاليين ، أطلقوا على أنفسهم هذا الاسم و على حركتهم ، و قد صدر بيانهم سنة 1909م وملخصه : " ضرورة الاحساس بروح العصر الذي يفرض أسلوبا عصريا سريع الايقاع ، و ضربوا لذلك مثلا : رسم فرس يجري بأكثر من أربع سيقان بل عشرين ساقا ". مثلما نلاحظه في السينما . و يرتكز أسلوبهم على عنصر السرعة المتزايدة و الحيوية الكهربائية .

5/- المدرسة السريالية : Suréalisme(1939-1924)

انتشرت بين عام 1924 و عام 1939م

- يعتمد السرياليون على اللاشعور ، و العقل الباطن كما قالت عنه (مدرسة فرويد) . فالسريالية في الفن اتجاه الى تحرير الانسان من عبوديته ، وتحريره من العقد و الكبت النفسي و الانطواء ، أي أن الدافع الدفين في أعماق الفنان هو الذي يحرك

يده ليعبر عن رغباته و أحلامه و آماله . وقد يظهر هذا التعبير في صورة أساطير خيالية خرافية تكون في بعض الأحيان كالطلاسم التي يستعصى و يصعب على المشاهد فهمها.

- رواد هذه المدرسة : الفنان سلفا درو دالي و الفنان ماكس أرنست*

* الجزائر :الفنان حنكور محمد رسام كاريكاتير في عدة صحن جزائرية ثم اتجه الى الفن السريالي .

المدرسة السريالية= ما فوق الواقعية surealisme

6/- الاشهار :

الإشهار هو وسيلة لترويج السلع أو البضائع ، أو لإعلان عن فكرة ذات بعد اجتماعي أو سياسي .

- أنواع الإشهار :

1- سمعي (مذياع) .

2- سمعي بصري (سينما- مسرح- تلفزيون- إعلام آلي ...)

3- كتابي (ملصقات- جرائد- مجلات ...)

الإشهار هو تصميم مشاريع فنية في شتى المجلات الصحية و البيئة و التجارية بتوظيف تقنيات فنية حديثة : تقنيات الإعلام و الاتصال – montage photos – أي برامج إعادة التدخل على الصور و الرسم .

المدرسة الأنطباعية: (1874-1886)

في هذه المدرسة أي (الإنطباعية) حمل الفنان مرسمه وخرج للطبيعة وتخلى عن المراسم والغرف المغلقة كان هناك ما يسمى بالرصد لتلك الحالة المتجلية في الهواء الطلق . ليضفي الفنان على عنصر المشهد الماثل أمامه حالة حسية انطباعية لها علاقة مباشرة مع إحساسه بالمشهد بطريقة حسية سميت بالانطباعية. وقد تميز أعمال الانطباعيين ومنهم الفرنسيين خاصة بتركيز الفنان على عنصري الظل والنور.

*وهنا برز أعلام لتلك المدرسة أمثال الفنانين :– سيزان– رينوار – كلود مونيه

المدرسة التعبيرية :

نشأت التعبيرية في المانيا 1910 وفكرة التعبيرية في الاساس هي أن الفن ينبغي أن لا يتقيد بتسجيل الانطباعات المرئية بل عليه أن يعبر عن التجارب العاطفية والقيم الروحية . وهناك فنان ألماني اشتهر بالتعبيرية في بدايته هو الفنان هنري ماتيس

فقد أعلن ماتيس بقوله : التعبير هو ما أهدفه قبل كل شئ . فأنا لايمكنني الفصل بين الاحساس الذي أكنه للحياة وبين طريقي في التعبير عنه .

*أهم فناني هذه المدرسة : هنري ماتيس – هنري روسو –فان غوغ....

التصميم الغرافيكي :

التصميم الغرافيكي من العلوم الحديثة التي تطورت بشكل سريع لترافق التطور الهائل في ميدان الكومبيوتر . ويلقى هذا العلم إقبالاً عظيماً لدى الطلاب والطالبات على حد سواء نظراً لحاجة سوق العمل إلى هذا التخصص سواء في لبنان أو سائر البلدان العربية والعالم ، والتي تشتمل على العمل في الميدان الإعلامي – الصحافة والتلفزيون – شركات الإعلان ، ومؤسسات التصميم الفني والهندسي وغيرها ، بل يمكن القول أنه لا بد لأي مؤسسة أو شركة تعمل على نطاق واسع من الاستعانة بخبرة المصمم الغرافيكي . الذي يشترط لمعرفة التقنية في المجال الفني : الرسم، الصورة واللون،

التناسق والتناغم ، تصميم وإدارة برامج الكمبيوتر وما إلى ذلك مما يتطلبه هذا العلم ، سواء على الصعيد النظري أو لتوفير الخبرة العملية في استديوهات التعليم ومختبرات الكومبيوتر في الجامعة .

قواعد التصميم المعاصر :

1. تعني كلمة DESSEIN باللغة اللاتينية المشروع ، و تتعلق بتلك الأنشطة و الممارسات المهنية المتنوعة المنتمية الى الفنون التطبيقية و ميدان الاتصال والموضة ...

2. قواعد التصميم المعاصر هي قواعد منهجية تتمثل أساسا في:

- فهم الإشكالية المطروحة (بحث معمق و بلورة معايير للأداء ،تحليل معمق للمنتوج الموجود) .

- محاولة حل الإشكالية: تطوير الفكرة من خلال كروكيهات ، ماكيت ، مجسمات ، محطة اختبار التصورات .

- التأكد من الحلول المقترحة.

- صناعة المنتوج (جمع و تركيب وتعليب)

3. تكمن القيم الجمالية للتصميم المعاصر في الكرة و أصالة المنتوج المبتكر والتصور .

4. ينتمي الإعلام الغرافيكي الى حصة الفنون التشكيلية و يعد وسيلة معاصرة تسمح بإكساب المتعلمين تجارب و خبرات فنية جديدة . الإعلام الغرافيكي هو جزء من الإعلام الآلي الخاص بمعالجة و نتاج و صناعة و استغلال الصور الرقمية . و الصور الرقمية هي الصور المعالجة أو المتصورة كليتا عن طريق برامج الحاسوب .

5. تقنيات الإعلام الغرافيكي تتمثل في الموارد الرقمية التي توفرها مختلف برامج الإعلام الغرافيكي و منها التقنيات التي تكون فيها الصورة معدة كليتا من طرف الحاسوب أو تقنيات جلب الصور عن طريق السكانير أو آلة التصوير الرقمية أو الواب كام (Web Cam) ثم تحويلها و معالجتها و استغلالها في مشاريع .

6. يكمن سر وسحر الصورة الرقمية و الإنتاج المرئي المرتبط بها في الإعتبارات الجمالية الجديدة التي أفرزها الافتراضي.

علم المنظور:

1/- تعريف علم المنظور :

هو تمثيل الأشياء على سطح منبسط ليست كما هي في الحقيقة و لكن كما تبدوا لعين الناظر في وضع معين و على بعد معين

2/- قوانين علم المنظور :

- خط الأفق: هو خط أفقي يقع على مستوى عين الناظر فانما أن يعلو أو ينخفض حسب وضعية الناظر.
- نقطة التلاشي (الفرار) : هي نقطة وهمية تقع على خط الأفق وفيها يتلاشى بصرنا .
- خطوط التلاشي : هي خطوط مستقيمة غير متوازية تنطلق من نقطة التلاشي لتكون الشيء .
- نقطة الناظر : تتمثل في عين الناظر .

/الألوان :

1/- الألوان الأساسية (الأولية) :

أحمر - أصفر - أزرق .

*سميت بالألوان الأساسية (الرئيسية) لأننا لا نحصل عليها عن طريق مزج الألوان ، و بواسطة مزجها بطرق مختلفة و شتى نحصل على جميع الألوان الموجودة في الطبيعة ما عدا اللون الأبيض و الأسود .

2/- الألوان الثانوية :

برتقالي- بنفسجي- أخضر .

*سميت بالألوان الثانوية لأننا نحصل عليها عن طريق مزج الألون الأساسية مثنى مثنى .

3/- الألوان المتكاملة أو المتتامة :

- اللون الأحمر يكمل اللون الأخضر .

- اللون الأصفر يكمل اللون البنفسجي .

- اللون الأزرق يكمل اللون البرتقالي .

4/- الألوان الحيادية :

أبيض – أسود- رمادي .

5/- الرماديات الملونة :

أحمر أخضر = رمادي ملون .

أصفر برتقالي= رمادي ملون

برتقالي أزرق= رمادي ملون

6/- الألوان الحارة و الألوان الباردة :

الألوان الحارة هي الألوان المحصورة في دائرة الألوان بين الأحمر و اللون الأصفر المخضر.

و الألوان الباردة هي المحصورة بين الأصفر المخضر و البنفسجي .

7/- الانسجام اللوني :

1- الألوان الحارة و الألوان الباردة .

2- التقارب اللوني أو التوافق .

3- التباين . contraste

4- الألوان القاتمة و الفاتحة .

5- التدرج اللوني.

- التقارب اللوني= اذا كان هناك لونين متجاورين فيهما عنصر مشترك أو مجموعة ألوان .

مثال : برتقالي (أحمر ، أصفر ، بني ،بنفسجي) = برتقالي محمر بجواره برتقالي مصفر بجواره برتقالي بني بجواره برتقالي بنفسجي .

- التباين : اذا أخذنا لونين غير متجاورين و لا متقاربين يمكن تسميتهما متباينين أي متباعدين الأبيض و الأسود و الألوان المتكاملة الأصفر و البنفسجي .

نلاحظ التباين اللوني بواسطة :

1- الألوان الحارة و الباردة.

2- الألوان المتكاملة :

3- الألوان القاتمة على الفاتحة .

4- لونين حياديين : الأبيض و الأسود .

الألوان المتوافقة (المنسجمة)

هي مجموعة اللوان التي تؤثر على العين تأثير ساراً وممتع ، وتتصف بالارتباط والوحدة والتناغم ، بالرغم من الاختلاف الواضح بينهما ، مثل :

1. كل ثلاثة ألوان متجاورة على دائرة الألوان (الأصفر – الأصفر البرتقالي – البرتقالي – البرتقالي المحمر – الأحمر – الأحمر المزرق – الأزرق- الأزرق المخضر – الأخضر – الأخضر المصفر – الأصفر .. وهكذا دورة ثانية)
2. مجموعة الرماديات .
3. مجموعة الألوان الترابية (البني الفاتح – البني الغامق – البيج ...وهكذا)